

01 19 SEP

UNE INTRODUCTION OPTIMISTE : VOCABULAIRE DE L'UTOPISE ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'UTOPIE

INTRODUCTION AU COURS

- de la représentation mentale à la figuration
- du texte à l'image : «*savoir voir avec les yeux de l'esprit*»
- *L'espace du désir* (architecture comme promesse de forme future)

EXPLICATION DU COURS, DÉMARCHES ET ÉVALUATION

- Lewis Mumford, *History of Utopia*
- Hubert Damisch, *L'origine de la perspective*

DÉFINITION DE VISION ET UTOPIE

- concepts généraux
- ébauche pour une définition du concept d'Utopie, variations sur le thème de l'Utopie : *Dystopie, Uchronie... Hétérotopie*

ACTUALITÉ DES UTOPIES DE LA RENAISSANCE

- Utopia comme condition d'un présent éternel (ou *Retrotopia* et *la société liquide* de Zygmunt Bauman)
- la condition cyclique de l'histoire (ou *Il Principe* de Niccolò Macchavelli)

LES PARADOXES DE L'UTOPIE

- «*Dystopie mon amour*» ou les 13 conditions sine qua non de l'utopie***

02 26 SEP

UTOPIES SANS FIGURES

UTOPIES AVANT UTOPIA ET PROTO-UTOPIES

- mythes urbains dans le monde ancien
- les origines de l'*utopianisme*

L'UTOPIE COMME FIGURE DE RHÉTORIQUE

- *L'éloge à la folie*, ou de la nécessité de l'allégorie : Erasmus da Rotterdam et Hans Holbein

03⁰³ OCT

L'UTOPIA À L'ÉPOQUE D'UTOPIA

- les trois pères de l'Utopie : Thomas More, Francis Bacon et Tommaso Campanella
- #### PRÉSENTATION DES PASSAGES SIGNIFICATIFS
- (à illustrer dans l'exercice final)

UTOPIES AN-ALPHABÉTIQUES

VISIONS MERVEILLEUSES ET PARA-UTOPIES

- l'artiste classique comme «peintre en allégories»
- des *utopies sans figures* aux *visions an-alphabétiques*
- la littérature fantastique
- le cinéma et la bande dessinée
- l'épopée du moderne
- les visions radicales

LA MISE EN SCÈNE D'UTOPIA

- représentation de la ville idéale dans la Renaissance

ville réelle - *res*

ville virtuelle - *virtus*

ville idéale - *idea*

ville utopique - *UTOPIA*

- excursus sur Leon Battista Alberti «*non tumultuare videatur*» et le «*Buon Governo*» de Siena

- excursus sur les trois panneaux «*urbinates*»

TECHNIQUES DE RHÉTORIQUE UTOPISTE

- le pouvoir de la vraisemblance : perspective et réalisme
- Aristote et le «*récit crédible*»
- narration et falsification
- vérité, réalité, magie et abstraction
- composition et construction

FINAL CHOICES THEMES STUDENTS BY EMAIL

04¹⁰ OCT

UTOPIES MYTHOLOGIQUES

AUX RACINES DE L'UTOPIE : MODÈLES ARCHAÏQUES

- sept Archétypes, sept Prototypes, sept Merveilles**

BAROQUE MYTHICAL PAST

- Athanasius Kirchner, Bernard Lamy, Fischer von Erlach

05¹⁷ OCT

SÉMINAIRE DE FIGURATION UTOPISTE

INVITÉ

BORIS HAMZEIAN – EPFL LTH3

«ÉBAUCHE POUR UNE FIGURATION DE LA FORME D'UTOPIA»

présentation de la reconstruction d'Utopia et de la Civitas Solis

LES ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE

- de l'*Atlas mnemosyne* d'Aby Warburg au *Musée imaginaire* d'André Malraux

- Referenz ist alles

- présentation de l'exercice Warburg Panel

MODÉLISATION ET SYNTHÈSE D'UNE IMAGE

- «*The dressing of his eminence the twelfth prelate of Amauroto, the aviary and the poultry killer*»

TRAVAUX DE RETROTOPIA MON AMOUR 2018

(en relation avec les passages significatifs des trois utopies)

06²⁴ OCT

TROIS ARCHITECTES UTOPISTES

INVITÉ

ELISA BOERI – UNIV PARIS I

«UTOPIES DE PAPIER.

LES ARCHITECTES FACE À LA RÉVOLUTION»

DELIVERY BY ENACSHARE I : WARBURG PANEL

07³¹ OCT

L'UTOPIE ENTRE RÊVE ET LÉGENDE

ARCADIA : GANDY AND SOANE, GARTNER AND SCHINKEL

INVITÉ

PIERRE CHABARD – ENSAPLV

«CONTEMPORARY NEW-CLASSICISM AS RETROTOPIA»

08⁰⁷ NOV

SÉMINAIRE DE COMPOSITION UTOPISTE

THE CITY OF THE FUTURE AND THE NEW URBANISM

- notes on John Outram's exhibition at the 1991 Venice Biennale

- Leon Krier and Carl Laubin, *Atlantis, Pondsby, Seaside*

INVITÉ

GIOVANNI GALLI - UNIGE

«LA FORME DES MASQUES»

09¹⁴ NOV

REPLY BY EMAIL I

1.clarity of theme and interpretation; 2.coherence of images and text;
3.originality of selected materials; 4. spatial, architectural and urban
value; 5.effectiveness of the overall panel

UTOPIE OU RÉVOLUTION!

LA SÉCULARISATION DE L'UTOPIE

- *le premier âge de la machine* : du socialisme scientifique au socialisme
révolutionnaire

- communautés du nouveau monde et phalanstère

RÊVE ÉGALITAIRE ET VISIONS TOTALITAIRES

- Karl Popper et la crise du rationalisme

LES GRAINES EXPRESSIVES DU TOTALITARISME

- fascisme et communisme / futurisme et constructivisme

- la Tour de Tatline et la Tour Eiffel

- les pavillons de l'Expo de Paris et l'EUR40

- Magnitogorsk dans l'Oural

- les villes de fondations italiennes et Prora sur l'Ile de Ruegen

- *de l'abstraction radicale au réalisme classiciste* : Groß-Berlin (Speer) et la
Stalinallee (Henselmann)

STYROPOR CLASSICISM

- Skopje 2014

DELIVERY BY ENACSHARE II: IMAGE DRAFT+EXPLANATION

10 21 NOV

L'UTOPIE EN CRISE - PHOTOMONTAGE

LE CORBUSIER, utopiste ou mécanicien?

L'UTOPIE PRAGMATIQUE

- Team Ten

- Métabolistes

L'UTOPIE ENTRE POP ET SURREALISME

- Archigram

- Hans Hollein, Tsunehisa Kimura et Raimund Abraham

L'UTOPIE CRITIQUE

- *l'architecture radicale italienne* : Superstudio et Archizoom

11 28 NOV

LA MORT DE L'UTOPIE - COLLAGE

ARCHÉOLOGIE CONTRAIRE

- de *Campo Marzio* à *La Città Analoga*

DECLINE AND FALL

- de *Collage City* à *Roma Interrotta*

12 05 DEC

L'UTOPIE EST MORTE, VIVE L'UTOPIE!

THE CITY IN THE CITY

- OMU, *Berlin ein Grünes Archipel* and *City Metaphors*

- OMA, *Exodus* et retour (par Ithaca)

- Hans Dieter Schaal et les *Architektonische Situationen*

AUTOUR DE LA POSTMODERNITÉ

- le *Codex Seraphinianus*

TOUJOURS LE RÊVE

- le *Club Méditerranée*

- *Disneyland*

REPLY BY EMAIL II

1.composition; 2.vraisemblance; 3.spatial, architectural and urban value;
4.typological-historical research and use of references; 5.quality of the
representation

AVANT-PROPOS

Les architectes ont le don et la malédiction de “savoir voir avec les yeux de l’esprit”. Ils ont la possibilité de concrétiser leurs idées grâce aux lignes, formes et couleurs. Ils savent tracer des figures oniriques qui sont capables de paraître réelles. Ils ont dessiné des villes et des architectures jaillies de leur imagination en utilisant les conventions et les codes des moyens d’expression hérités de la tradition. La magie de leurs visions a envouté des peuples et séduit des rois, elle a servi le bien et le mal, donné de l’espoir et causé du malheur. Les architectes ont su transmettre des pensées, rêves, visions et utopies.

Le mot “utopie” possède dans son étymologie le terrible péché originel de son ambiguïté. L’homophonie dans la prononciation anglaise entre Οὐτοπεία, “non-lieu”, et Εὐτοπεία, “bon-lieu”, est un jeu diabolique qui renvoie à deux mondes parallèles : celui du rêve et celui de l’impossible, jusqu’à réunir ces deux différentes significations dans un unique et fabuleux concept.

L’utopie est un programme idéal où la vie est rendue stérile. Toute existence est réduite à un pur concept, rationnel et mécanique, dans lequel la beauté esthétique de la perfection sociale ou économique est plus importante que leur forme. L’utopie fait abstraction de sa figure, c’est l’idée classique de perfection et d’exactitude de la mécanique céleste.

La vision est la figuration d’un rêve. C’est l’exaltation de la vie, une projection de la réalité dans une atmosphère idyllique où la beauté est vécue comme une passion et la monstruosité comme inquiétante et épouvantable. La vision n’est pas programmatique, elle propose plutôt des vues partielles et subjectives où les images et les figures prennent le dessus sur toute volonté totalisante. C’est le triomphe de l’esprit romantique sur la raison.

OBJECTIFS

Le cours ne s’occupera ni de la théorie de l’architecture ni de l’architecture construite, mais il donnera aux étudiants l’occasion d’affronter les visions idéales et les figurations utopiques. Il restera en équilibre entre vérité et vraisemblance afin de découvrir et de parcourir le grand potentiel rhétorique de la représentation architecturale dans l’aventure millénaire des idées.

Les visions et utopies seront donc approfondies dans leur expression visuelle comme outils appliqués de l’art rhétorique. Il sera question d’analyser ce qui est perçu par l’œil humain plutôt que de la réalité effective des choses, du message plutôt que du contenu et donc de la “vraisemblance” : de toute chose qui peut apparaître vraie à nos yeux bien qu’elle n’ait jamais existée, n’existe pas ou n’existe pas encore.

CONTENU

Chaque semaine un grand nombre d’images, qui ont représenté les visions et les utopies de l’architecture, seront présentées et commentées collectivement. Les présentations affronteront diachroniquement les thèmes spécifiques qui ont contribué à construire le patrimoine de l’imaginaire architectural. Un imaginaire merveilleux et surprenant qui a produit un nombre démesuré de visions apparemment incroyables. Des images qui cachent derrière leur aspect, souvent étrange et invraisemblable, l’extraordinaire fécondité de la pensée architecturale et des formes tangibles qu’elles procurent aux idées et aux pulsions du progrès scientifique.

L’architecture, de manière plus fascinante que les autres sciences et de manière plus concrète que les autres arts, a su produire les images d’un futur quotidien. Elle a su regarder vers l’avant, rêver de mondes neufs sans perdre toutefois le lien avec sa nature technique qui l’ancre dans le présent. Presque tous “les artistes de la construction” ont imaginé et re-

présenté dans leurs visions du futur un quotidien radieux et plein d'espoir. C'est plutôt la littérature et le cinéma qui ont montré les limites de ces utopies, leur côté obscur et inquiétant et ainsi révélé que les sociétés parfaites souhaitées pour le futur n'étaient pas forcément meilleures que celles du passé ou du présent.

Malgré ces limites, l'imaginaire utopique montre que la "bonne architecture" s'est toujours nourrie de rêves - qu'ils soient magnifiques ou simplement en lien avec les petites choses du quotidien - qui ont su représenter le réel et donc le construire culturellement. On mettra ici en évidence la nécessité pour l'architecte de représenter ses rêves à travers les figures de son architecture. Une grande importance sera donc donnée aux images afin d'encourager chacun à rechercher et construire son propre répertoire imaginaire.

La construction d'un répertoire personnel est l'un des plus importants objectifs didactiques poursuivis par le cours de "Visions et Utopies".

DÉMARCHE

Élaborer, du point de vue de l'architecte, un discours par images confrontant les thèmes et les espaces identifiés dans les trois utopies, les grands archétypes et prototypes présentés dans le cours** avec des thématiques atemporelles***.*

En parallèle et en relation directe avec les cours théoriques, l'enjeu principal du cours sera de *produire une image* illustrant un des thèmes ; spatial, architectural ou urbain ; identifiés dans les trois livres analysés pendant le semestre, *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella.

Sur la base d'une réflexion commune et répondant à des enjeux théoriques de représentation, les images formeront *un ensemble unique d'illustrations des trois ouvrages.*

En relation avec ce qui précède, les étudiants devront travailler selon ces axes :

- Définir un *langage visuel* cohérent qui permet de développer une narration, une fiction, une rhétorique, tant visuelle qu'architecturale
- Appliquer un *code de représentation unitaire* et homogène, établi sur l'imaginaire figuratif des trois ouvrages et contemporain aux récits, à savoir les modalités de représentation de la Renaissance (composition, perspectives, lumière, spatialité, palette de couleur, sujet principaux récurrents...)
- Mener une *réflexion* substantielle sur le caractère *rhétorique* essentiel de l'espace architectural et urbain en relation avec les idéaux utopiques des trois narrations
- Effectuer un *travail de montage* des fragments architecturaux et urbains significatifs afin de concevoir une scène évocatrice, suspendue dans l'espace et le temps, évoquant simultanément plusieurs dimensions (le temps et l'espace fictifs des trois romans, celui du contexte de leur époque de rédaction et celui de notre analyse actuelle ainsi que tous les courts-circuits produits par les fragments visuels et narratifs)
- Représenter le réel de *manière vraisemblable*, afin de produire un sentiment de «familière étrangeté» de par la radicalisation d'une situation existante, par un décalage à la fois extrême et subtil avec le réel

Le travail, théorique et graphique, sera articulé en trois étapes, en relation avec les principales échéances du cours :

- *Étude minutieuse* des trois livres et réflexion sur les idéaux utopiques (*concept*)
- *Construction* d'une collection personnelle de *références* à partir du thème utopique assigné et sa transposition synthétique dans une planche iconologique / Warburg panel (*discours*)
- *Traduction* de cette narration *en images* inspirées de visions architectoniques et urbaines (*image*)

*

A. UTOPIA, THOMAS MORE

1. The island
2. The inner bay
3. The tower of the bay
4. The Abraxa building site
5. The country and the cities
6. The farms
7. Amaurot
8. The stone bridge of Amaurot
9. The Anyder fountainhead
10. The streets of Amaurot
11. The gardens of Amaurot
12. The houses of Amaurot
13. The hall of the Prince council
14. The halls for public lectures
15. The common eating and leisure halls
16. The marketplaces
17. The market buildings
18. The slaughterhouses
19. The great halls, houses of the syphograntes
20. The hospitals
21. The houses for the strangers
22. The dining halls
23. The nurses rooms
24. The commemorative statues
25. The commemorative pillars
26. The temples

*

B. CITY OF THE SUN, TOMMASO CAMPANELLA

27. The city of the sun
28. The northern gate
29. The circular streets and buildings
30. The upper galleries
31. The lower arcades
32. The concave/convex rooms
33. The crossing stairs
34. The main square
35. The temple
36. The interior of the temple
37. The cells of the religious
38. The outer plain
39. The common dwellings
40. The common dormitories
41. The public kitchens
42. The store-houses
43. The dining halls
44. The spaces for clothes production and distribution
45. The public baths
46. The fountains and the canals
47. The children temples
48. The hall of the great council
49. The exterior fortified walls
50. The triumphs
51. The outer swimming ponds
52. The walled axial streets
53. The observatory on the top of the temple
54. The commemorative statues

*

C. NEW ATLANTIS, FRANCIS BACON

55. The port
56. The strangers' house
57. The fair parlour of the strangers' house
58. The chambers and the long gallery of the strangers' house
59. The island of Bensalem
60. The main palace of Salomon's house
61. The large room of the feast of the family
62. The Adam and Eve's pool
63. The entry of the father of Salomon's house
64. The fair chamber of the father of Salomon's house
65. The lower region
66. The upper region
67. The great lakes
68. The spring of the water of paradise
69. The great and spacious houses for the imitation of meteors
70. The fair and large baths
71. The large and various orchards
72. The parks and enclosures of all sorts of beasts
73. The brew-houses, bake-houses and kitchens
74. The dispensatories and shop of medicines
75. The mechanical arts shops
76. The furnaces of great diversities
77. The perspective-houses
78. The sound-houses
79. The perfume-houses
80. The engine-houses
81. The houses of deceits of the senses
82. The very long and fair gallery of inventions
83. The very long and fair gallery of statues
84. The place for the publication of new inventions

**

LA GENÈSE DE L'UTOPIE ou les archétypes de l'utopiste (les sept péchés capitaux)

1. Le paradis perdu et la perte de l'innocence
2. L'arche de Noé et la hiérarchie flottante
3. La tour de Babel et la conquête du ciel
4. Les jardins de Sémiramis et la nature suspendue
5. L'Enfer et la flamme éternelle
6. Atlantis et les îles des merveilles
7. La montagne magique et la pureté transparente

LA PÒIESIS DE L'UTOPIE ou les prototypes de l'utopiste (les sept sceaux de l'Apocalypse)

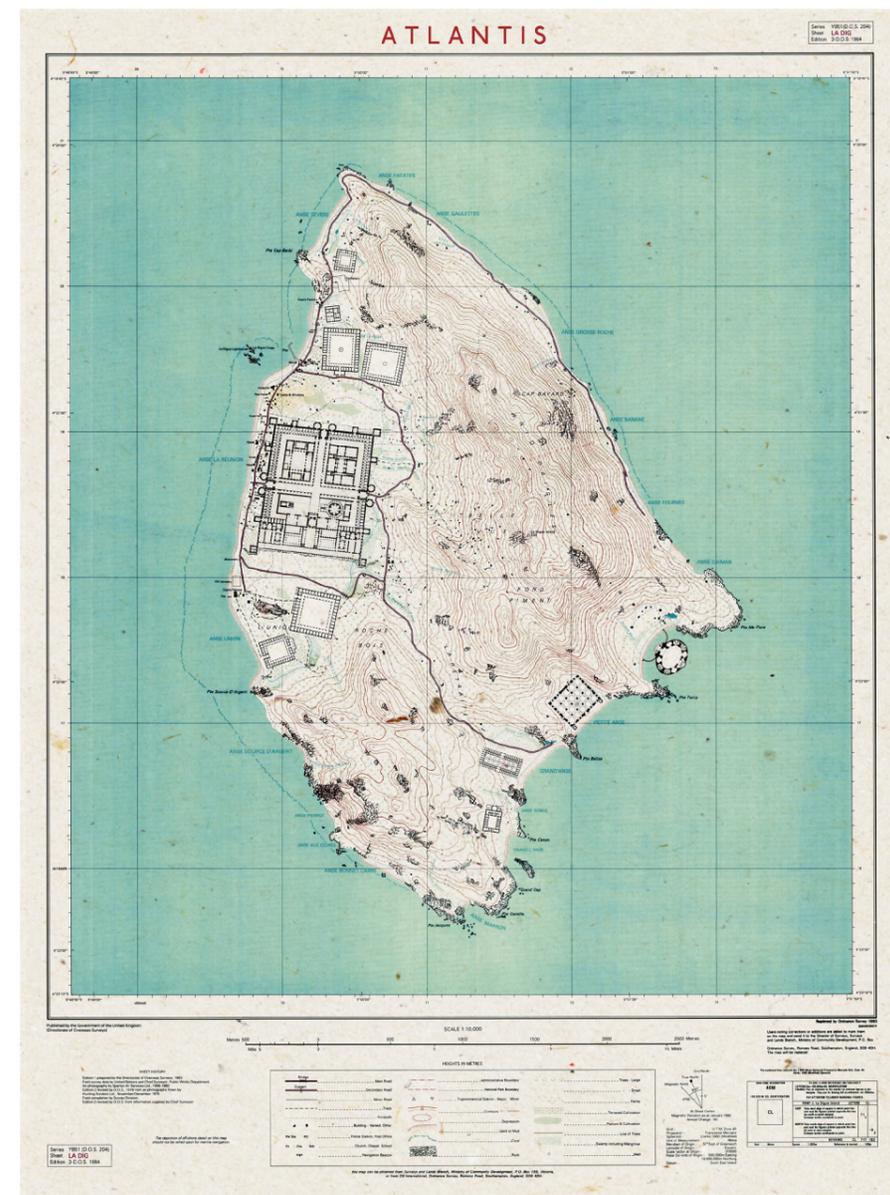
1. Jérusalem céleste et la géométrie cartésienne
2. Walking paquebots et les machines à habiter
3. Métabolisme minéral et infrastructures vivantes
4. Hollywood party et les maisons mécaniques
5. Armageddon désertifiée et la fabrique verdoyante
6. La capsule utérine et le monde ailleurs
7. L'auto-construction et les micro-utopies

LA RÉVÉLATION DE L'UTOPIE ou la mégalomanie de l'utopiste (les sept merveilles du monde)

1. La pyramide de Khéops à Memphis
2. Les jardins suspendus de Babylone
3. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie
4. Le temple d'Artémis à Éphèse
5. Le tombeau de Mausole, à Halicarnasse
6. La statue en bronze d'Hélios, dite Colosse de Rhodes
7. La tour-fanal de Pharos, dite Phare d'Alexandrie

TREIZE QUESTIONS DE L'UTOPIE CONTEMPORAINE

- L'utopie est une autarcie, c'est un monde enfermé sur lui-même ?
- L'utopie est parfaite, c'est un monde dans lequel aucune erreur n'est permise ?
- L'utopie est immobile, c'est un monde figé hors du temps ?
- L'utopie est géométrique, c'est un monde qui construit sa perfection sur l'ordre et/ou la symétrie ?
- L'utopie est athée, c'est un monde où l'on se satisfait de la perfection terrestre ?
- L'utopie est simpliste, c'est un monde qui préfère cacher les problèmes au lieu de chercher des solutions ?
- L'utopie est égalitaire, c'est un monde où les biens de la collectivité et les affections sont communautaires ?
- L'utopie est uniformisante, c'est un monde sans personnalités individuelles et sans caractères ?
- L'utopie est extatique, c'est un monde où l'institution est supérieure à tout et où l'état est la société ?
- L'utopie est totalitaire, c'est un monde répressif et réactionnaire où toute liberté personnelle est limitée ?
- L'utopie est sans affection, c'est un monde qui réprime la famille et les relations exclusives ?
- L'utopie est pédagogique, c'est un monde en formation continue et totale qui n'admet aucune dissemblance ?
- L'utopie est violente, c'est un monde qui n'admet pas la rédemption de celui qui est tombé dans l'erreur (ou de toute personne qui n'est d'aucune utilité commune) ?

EXERCICE

1° CONCEPT :

Réflexion et recherche sur les trois livres et plus spécifiquement sur le thème assigné, identification des implications possibles dans une conception cyclique de l'histoire

- étude initiale -

2° DISCOURS :

Élaboration d'une recherche spécifique et précise sur le thème assigné, production d'un répertoire personnel de références ; visuelles, spatiales, typologiques et architecturales ; à composer graphiquement sur une planche iconologique (Warburg panel)

- passage de la formulation d'un thème utopique à sa transposition sous forme narrative -

3° IMAGE :

Construction finale de l'image sur la base du répertoire/atlas/planche construit pendant le cours, au moyen de montages strictement vraisemblables, selon les modalités de représentation de l'époque des trois «romans utopistes»

- réflexion sur le pouvoir dialectique et rhétorique de l'image et de l'architecture, préparation du matériel pour le rendu final -

RENDU

- La lecture méticuleuse et la compréhension des trois textes utopiques *Utopia*, *New Atlantis* et *Civitas Solis* sont fondamentalement requises
- Le travail est individuel
- Il est possible de discuter personnellement de l'avancement des travaux à la fin des cours
- Deux rendus par courrier électronique sont prévus pour l'avancement des travaux (à la sixième et à la neuvième semaine)

PREMIÈRE PHASE DU TRAVAIL :

Analyser les textes et développer une réflexion critique

- Analyse des trois narrations utopiques et des descriptions données de leur spatialité architecturale et urbaine en relation avec le contexte social et politique de leur époque d'écriture
- Appropriation du sujet donné à partir de la liste des thèmes à illustrer (différentes échelles d'espaces intérieurs, bâtiment ou villes), compréhension du *potentiel rhétorique* de leur relation avec les idéaux utopiques et identification des résonances avec les problèmes généraux de l'histoire et de la théorie de l'architecture
- Analyse de l'évolution potentielle ou de la détérioration de l'idéal utopique en le retirant de son *échelle temporelle*
- S'interroger sur la *question de la représentation* d'univers et de sociétés alternatives

FINAL CHOICES THEMES STUDENTS

à envoyer par courriel à filippo.cattapan@epfl.ch

DEUXIÈME PHASE DU TRAVAIL :

Compiler une collection personnelle de références et élaborer une narration

- Mener une réflexion sur le passage de la formulation d'un thème à sa *transposition sous forme narrative, visuelle, spatiale et architecturale*
- Faire une *recherche thématique* sur la base du thème assigné
- Recueillir un *catalogue* extensif d'images et de *références* utiles à l'illustration d'une idée, d'un espace urbain et architectural, afin de composer une planche iconologique sur laquelle sera construit le travail final
- Affiner un *projet personnel* efficace, solide et cohérent

DELIVERY I / 6ème SEMAINE

- Composer une esquisse de la planche iconologique en s'inspirant de l'*Atlas mnémosyne* d'Aby Warburg en disposant une sélection restreinte d'images (peintures, dessins architecturaux de toutes sortes, photos ; exclusivement en noir et blanc) selon des relations visuelles précises, spécifiques et conceptuelles, articulés par la narration thématique identifiée durant la première phase de réflexion rhétorique et servant de fondation pour la construction de l'image finale (30cm/300dpi/.jpeg ou .tiff)

- Compléter l'affiche avec une *composition graphique* en relation avec les exemples donnés comprenant des didascalies explicatives de toutes les images proposées

- Expliciter le thème de travail à travers un *titre clair et concis* avec un *texte explicatif* succinct (entre 1000 et 3000 signes)

- Envoyer par Enacshare la planche iconologique (Warburg panel) avec un seul fichier pdf incluant la planche et sa légende détaillée (graphique et textuelle), le titre et le texte (tous les documents doivent être rendus sous forme d'un dossier compressé de 20MB maximum nommé comme suit : RI1_NUMBER OF THE THEME_SURNAME_TITLE)

TROISIÈME PHASE DU TRAVAIL :

Transposition finale de l'utopie en vision

- Mettre en œuvre le *répertoire personnel* ainsi que la réflexion thématique et iconologique conçue grâce au Warburg Panel
- Évaluer *le rôle de l'architecture* comme moyen d'illustration d'une utopie
- Réfléchir sur le *pouvoir dialectique et rhétorique* de l'architecture elle-même
- Transcrire l'utopie en *figures*

DELIVERY II / 9ème SEMAINE

- Produire une esquisse/un *projet de l'illustration* utopique *finale* contenant a minima : composition et structure de l'image, les éléments principaux et les fragments à insérer dans le collage, une proposition et un test des moyens techniques qui seront utilisés afin de produire un résultat final cohérent, unitaire et vraisemblable

- Expliciter le thème de travail à travers un *titre clair et concis* et avec un *énoncé explicatif* (entre 1000 et 3000 signes)

- Envoyer par Enacshare un seul fichier pdf de l'esquisse incluant l'image, le titre et l'énoncé explicatif (tous les documents doivent être rendus sous forme d'un dossier compressé de 20MB maximum nommé comme suit : RI2_NUMBER OF THE THEME_SURNAME_TITLE)

EXAMEN FINAL

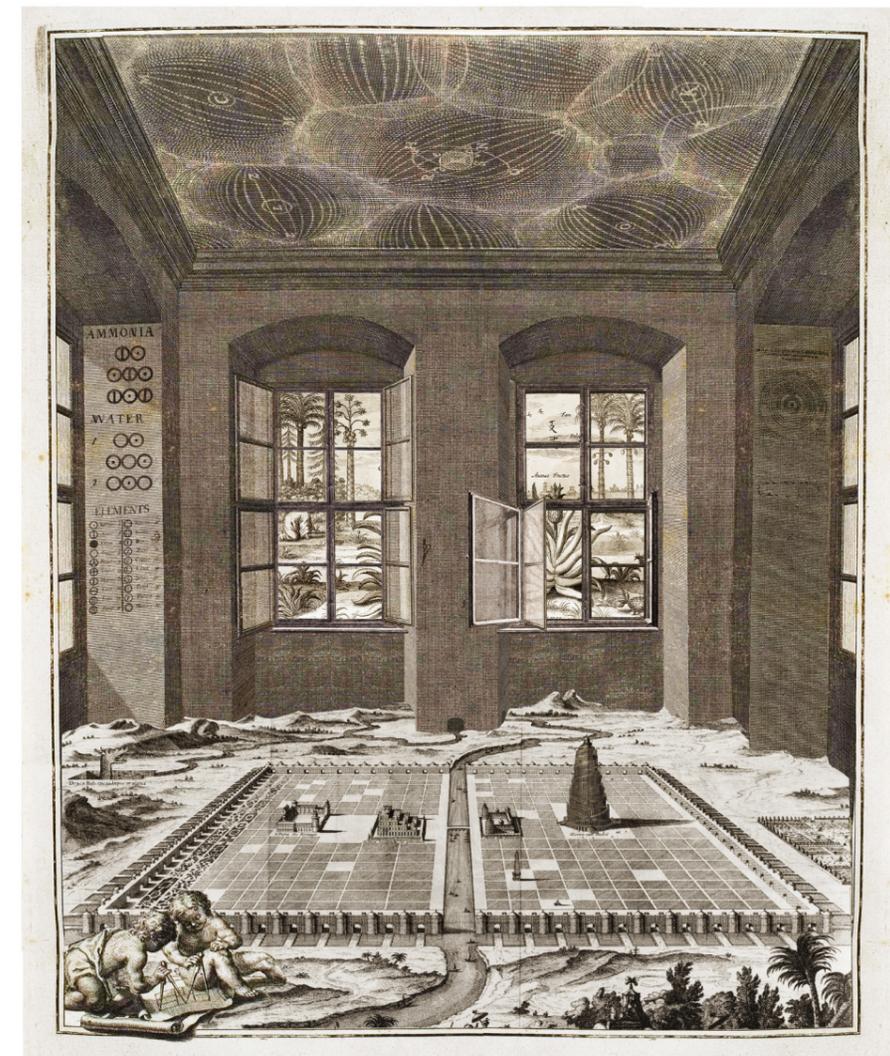
- *image finale* et *planche iconologique (Warburg panel)* accompagnées d'un *livret A5* pour illustrer en profondeur les raisons de la narration et de la représentation
- images et livret doivent être *imprimés* au format *min A3, max A1* sur papier au choix !
- *présentation orale* (durée de 5 à 10 minutes), *projetée* dans la salle d'examen, de l'image produite et des images de référence (Warburg Panel)

Éléments à rendre sous forme numérique (par courriel ou à télécharger sur Enacshare) quelques jours avant l'examen :

- *les deux images originales* de bonne résolution selon les indications données (petit bord 30cm/300dpi .jpg ou .tiff)
- *la planche iconologique*, sa légende détaillée (graphique et textuelle), le titre et le texte
- un *livret illustré A5* relié et concis expliquant la thématique, son interprétation narrative, un commentaire précis de la construction du répertoire personnel, la planche iconologique, la représentation choisie et ses références (texte entre 1000 et 3000 signes)
- tous les documents doivent être rendu sous forme d'un dossier compressé unique de 20MB maximum nommé comme suit : EF_NUMBER OF THE THEME_SURNAME_TITLE

CALENDRIER ET INVITÉS

Le calendrier du cours est organisé selon un cycle de journées théoriques thématiques, leçons d'invités et d'experts sur les sujets traités dans les modules, deux séminaires de présentation dans lesquels les modalités spécifiques à utiliser pour l'exercice final seront explorées. Chaque journée se compose de deux modules consécutifs d'une durée de 45 minutes abordant une même thématique par le biais de différentes clefs de lecture.

ABSTRACT

The course will focus on ideal visions and utopic figurations. Visions and utopias will be examined in terms of visual expression as applied tools of the rhetorical art.

CONTENT

The course Visions et Utopies is conceived as an adventurous trip between ideal visions and utopic figurations of the architectural imagery. Such a marvellous and surprising imagery produced a huge amount of apparently improbable visions. These images conceal behind their odd appearance the extraordinary richness of the architectural thinking and give tangible form to the abstract ideas and impulses of the scientific progress.

Architecture was able to picture a possible everyday future in a way which was more fascinating than the other sciences and more concrete than the other arts.

Between truth and verisimilitude, the thousand-year-old adventure of utopic thinking will be studied by phenomenologically reading the fantastic repertoire of architectural projects and literary descriptions.

This year's work will specifically focus on the three main utopias of the Renaissance and on their radical as well as experimental conception. Thomas More's Utopia, Francis Bacon's New Atlantis and Tommaso Campanella's Civitas Solis will be the basis on which to ground the theoretical discourse and the practical exercise of the class. The final objective will be the production of a visual atlas of the three utopias.

The students will be asked to apply their rhetorical attitude in order to compose a graphic work made of visions.

The expressive techniques will have to pursue a verisimilar representation, producing a « familiar strangeness » by means of radicalising current situations and creating a sense of detachment, subtle but extreme, from reality.

The exercise plays between paradox and verisimilitude, pointing out the dialectic and rhetorical relevance of the image for the architectural project.

The final aim of the exercise is to conceive and then to digitally produce a plan and an image – or a series of related images – able to transpose in a radical and experimental perspective specific excerpts of the literary utopias in multiple architectural visions.

The compositional methods of Collage City and Città Analoga will constitute the main references in the conception of the plans. The images will be instead composed according to the figurative rules and conventions of Renaissance painting in order to build a choral and cohesive narration.

The more the discourses par images will be unitary and verisimilar, the more the final atlas will be incisive in conveying the single, individual reflections.

The possibility to establish new relations between utopian archetypes and prototypes on one side and topical themes on the other will lead to reflect on the inconsistency of the frontier dividing utopia and dystopia.

DIDACTIC ACHIEVEMENTS

At the end of the class, students must be able to:

- investigate “multiple” realities
- translate a literary discourse into architectural images
- handle different languages
- coherently apply languages
- design with different expressive techniques
- design with a figurative repertoire
- design with the imagery
- argue the expressive choices

EVALUATION METHOD

The evaluation will be based on the works produced by the students during the semester (presentation of plan and picture, or pictures, together with a collection of references and an explanatory text concerning the selected topic and its representation) and the oral argumentation of this work during the final exam. The criteria for the assessment are: conceptual coherence, technical quality of the works produced, argumentation of the specific expressive choices.

The program and the materials of the course will be transmitted during the semester.

